

肢体语言在戏剧导演创作中的应用

杨轩阁

西安翻译学院 陕西西安 710105

[摘要] 戏剧表演是我国传统的一种优秀的文化艺术，它的表现形式以舞台演出为主。在戏剧舞台演出中，单纯依靠简单的对白，难以使角色形象生动、感情表达得更加充分，难以达到最好的戏剧演出效果。而肢体语言的运用，既能增加戏剧表演的生动性，又能加深观众对台词的了解，丰富观众对角色的感受，并能把观众带到特定的环境中去。因此，加强对肢体语言的研究是戏剧导演创作中必不可少的环节。

[关键词] 戏剧导演创作；肢体语言；有效运用

[中图分类号] G641 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1647-9325(2023)-0056-02 **[收稿日期]** 2023-05-25

肢体语言是戏剧演出的一个重要组成部分，它是表现台词和表达情感的重要手段。在戏剧创作中，演员要善于利用自己的肢体语言，提高自己的肢体语言表达能力和表演水平。本文首先综述了与肢体语言有关的内容，探讨了肢体语言在戏剧导演中的应用，并对其进行了深入的分析研究。

一、肢体语言的概念

肢体语言是指演员通过肢体等身体部位的各种动作来表现某种情绪。在戏剧表演中，肢体语言是指表现作品的内容、传达的思想、情绪等的具体表现，因而，肢体语言是戏剧演出的重要组成部分。肢体语言不仅存在于戏剧中，而且广泛地渗透到了人们的日常生活和工作中。肢体语言与书面语言有很大的差异，各国人民在进行书面交流时都会遇到一些困难，但是肢体语言没有国界，是一种普遍性的语言，在舞台演出中，肢体语言的运用可以实现跨越国界的交际。艺术是从生活中产生的，而戏剧表演中的肢体语言和生活中的肢体语言也是密不可分的，因为不同

的导演对肢体语言的体验和感觉都不一样，所以他们在进行戏剧导演的创作时，往往会使用不同的肢体语言来表达自己的情绪，从而产生了各种各样的戏剧形式。

二、肢体语言的类型

我们以《凤悲鸣》为例，《凤悲鸣》是一部极好的中国传统戏曲，它充分地利用了肢体语言。《凤悲鸣》是王舸创作的，其舞曲中的鸣凤形象生动，人物性格突出，肢体表现力强。鸣凤是一个大家族里的婢女，却没有因为自己是婢女而感到自卑，她仍然勇敢地追求着自己的爱情，而且对爱情充满了向往。可是，命运总是捉弄她，她终究没有走到爱的尽头，她无可奈何地屈服于命运，在悲伤与绝望中选择了自杀。《凤悲鸣》中的人物形象鲜明，表现手法独特，使观者的情感可以随着角色的命运而被调动，从而达到触动人心的目的。此外，作品构思巧妙，通过人物形象来折射当时的社会问题，使作品的意蕴更加丰富。《凤悲鸣》是根据巴金《家》中的人物创作而成的，其编排、舞蹈、

表演等都是借鉴了《红高粱》的创作手法。要提高作品的品质，必须对人物的肢体语言进行深入的研究，对肢体语言的运用有一定的把握，从而为戏剧导演的创作打下坚实的基础。

三、肢体语言的情感内涵

肢体语言是身体动作系统的重要组成部分，它可以表现出人物的情感和精神，从而使角色的情感更加丰富。从这一点就可以看出，肢体语言中蕴藏着丰富的感情。一个合适的、有效的肢体语言，包含了大量情绪，其中的情绪因素越多，就会达到更好的表现效果。只有这样，身体的动作才会有戏剧性，才能最大限度地发挥出戏剧导演中肢体语言的作用。编剧要把二次创作的优化作为自己的一项重要任务，而在导演的创作中，要注重对身体的灵活运用，这样才能更好地表达剧本的艺术影响力、人物的情感和深化受众体验。因此，戏剧导演必须与演员进行紧密的沟通与交流，探讨如何运用肢体语言，才能在表演过程中达到画龙点睛的效果。比如《北京人》，楚芳是被姑父抚养长大的，经过长期的相处，两人之间的感情也是真挚的，但两人终究没有在一起。不过，两人住在一个家里，天天见面，就算心里有真爱，也只能将这份感情深深地埋在心里……陈妈回到了农村，打算给文清送两只鸽子，可惜有一只在半路上飞走了，她只能将另外一只送回家……烦躁的情绪，让她对着笼子里的孤零零的鸽子做了一个手势：她下意识地抬起了

手中的笼子，怔怔地看着那只白色的鸽子。这一系列的动作很简单，但其中蕴含的感情却很深，她在心里默默地想着，笼子里的鸽子和她的情况一模一样，她的动作就像是在思念离开了她的表哥。这种情绪是真实的，也是复杂的，通过肢体语言来表达，可以增强演出的感染力，让观众产生共鸣。

四、戏剧导演创作中肢体语言运用的重要性

运用肢体语言在戏剧导演的创作中，可以起到三个作用，这也是为什么戏剧表演更注重肢体语言的因素，而肢体语言是推动情节发展、塑造角色的重要手段。

（一）能够渲染舞台氛围，丰富情感表达

在戏剧表演中，语言是演员的内心表达，而动作则是角色的思想和情绪的表达，“肢体语言”的表达方式则是一种很强的感情表达。人类的感情不必用文字来表达，而是靠身体的运动来激发内心的感情，而精神上的波动和身体动作是密不可分的。

（二）丰富角色形象

首先，肢体语言能够丰富人物的形象，这是肢体语言自身的特征。在现实生活中，一个人的肢体语言可以反映出他的性格，甚至警察人员在开展审讯工作时，也会通过罪犯的肢体语言来分析、解读他是否有可能触犯法律。因此，作为人类的一种自然语言，肢体语言本身就是可以丰富角色的。在编剧的创作中，一个人物的形象，光靠台词和表情是不可能树立起来的，除了一些特殊的人

物，比如卧病在床的人，或者是残疾人，其他演员都会有一些肢体动作，这样才能让故事继续下去，让人物的形象更加丰满。比如陈佩斯在春晚上的经典吃面，他夸张地吃着面条，用他那夸张的吃相和肢体语言，把一个身在乱世，靠当汉奸混饭吃的角色形象塑造得非常到位，因此，运用肢体语言，可以很好地丰富人物的形象。

（三）通过肢体语言能够与观众完美对接

戏剧表演是一种迎合受众口味的艺术形式，而演出的成功与否则要看观众的反应，单纯的语言对话、舞台的空间等因素并不能很好地体现出戏剧的艺术效果，而演员将身体的柔韧性与美感融合在一起，可以更好地与观众进行互动，而舞台上的每个场景的改变也会影响到观众的情绪，从而加深观众对演员的了解。比如，在故事中，两个角色突然争吵起来，争吵到最后，女人泪流满面，转身要离开，而男人却忽然跪倒在地，撕心裂肺地说出了心中的话，而观众的情绪，也会随着情节的变化而变化。

（四）升华角色情感

戏剧表演的终极目标就是将自己的情绪传达给观众，这种正面的情绪可以通过演员的台词和表情来传达，但想要打动观众，就必须要有身体上的动作，比如跑、跳、坐、站等动作，才能让观众的情绪得到升华。就拿《最美警察》来说，在最后，演员们齐刷刷地向观众行了一个标准的军礼，将人民警

察无私奉献，默默地为人民服务，用无数的生命和鲜血换来的百姓安居乐业的情感升华到了极致，因此，在戏剧导演的作品中，肢体语言是提升人物感情的唯一途径。

（五）提高观赏效果

戏剧导演的创作既要重视表现内容的情感，又要注意欣赏的效果。剧场面向的是现场观众，没有任何的后期剪辑和特效，而且舞台灯光、场地等诸多客观条件都会制约演出效果，因此更要从最直观的角度去表现人物的肢体语言来提高戏剧的观赏性。比如赵本山、范伟的《卖拐》，就是一个很好的例子，它的创作理念很好，它讽刺的是一些欺骗性的、不正当的广告公司，但因为春晚的观众太多，观众们很难看到演员们的表情，于是，导演就用赵本山和范伟的跛脚动作来告诉观众，他们是怎么被忽悠的。这种肢体语言，不仅能让整场演出更加生动有趣，而且还能清晰地阐述剧情，因此，这部小品的观赏性非常高，至今还有不少人观看，笑得前仰后合。因此，肢体语言在提升戏剧观赏效果方面起到了很大的促进作用。

五、戏剧导演创作中肢体语言的具体运用手段

（一）戏剧导演创作中肢体语言的直接运用

在戏剧导演的创作中，肢体语言的使用是很普遍的。直接使用肢体语言是通过身体的直观方式来表现演出的内容，使观众能够比较直观地、清晰地把握剧中人物的性格特

征。比如，在戏剧中，通过跑、跳、走、爬等直观的肢体语言，可以使观众更直观地理解演出的内容和角色的行为。如果剧本里的角色是一个卖菜的老农，那么演员就可以弯腰扛着蔬菜，膝盖弯曲，脚步有些踉跄，但又很有节奏感，一只手扛着菜，另一只手随着脚步左右摇晃，偶尔还会用毛巾擦拭一下额头和脸上的汗珠。通过这一系列的身体动作，观众便可直观地感受到角色的心理与演出的内容。这种直接使用肢体语言的方式在各种戏曲演出中被广泛使用，是最直观、最有效的表现方式，也是最容易使用的肢体语言。

（二）戏剧导演创作中肢体语言的间接运用

在戏剧导演的创作中，除了对肢体语言的直接使用之外，还有一种间接的使用方法。肢体语言的直接使用主要是为了表现节目的内容，而间接的肢体语言的使用则是来表现人物的情感变化、思想变化等内心活动，从而把观众不易察觉的东西通过肢体语言的渲染和强调，让受众更好地理解并接受。而且，这种间接的肢体语言可以让听众更好地进入所设置的场景，引起他们的情绪共鸣，从而获得更好的演出效果。比如，在“愤怒”的时候，主角可以用语言来表达自己的愤怒，但是在现实生活中，当我们发怒的时候，很难用言语来表达自己的愤怒，但我们可以通过肢体语言来表达。在戏剧导演的创作中，

通过间接的肢体语言，可以更好地理解剧中人物内心的情感和思想。此外，许多艺术领域都有“留白”这种艺术表达方式，实际上，在戏曲演出中，也有“留白”的肢体语言，即“停顿”。停顿看似没有任何的动作，也没有任何的语言，但就是这样的停顿，却让表演思路变得更加清晰，在一些复杂的情绪表演中，更是如此。

七、结束语

笔者认为，肢体语言是一种具有特殊功能的戏剧表演形式。在戏剧创作中，我们应注重对肢体语言的运用，合理、巧妙地使用肢体语言，以丰富角色的形象，增加戏剧表演的内容和情感。与此同时，戏曲演员必须在表演中不断地提高自己的肢体语言表现能力，以达到更好的表演效果。

参考文献：

- [1] 殷玉强. 戏剧导演创作中肢体语言运用探析[J]. 中国艺术家, 2021(12):141-143.
- [2] 董佳鑫. 戏剧导演创作中肢体语言运用探析[J]. 戏剧之家, 2021(23):24-25.
- [3] 史昆. 论戏剧导演创作中肢体语言的巧妙运用[J]. 传媒论坛, 2019, 2(06):119-120.
- [4] 段示威. 戏剧导演创作中肢体语言运用研究[J]. 大众文艺, 2018(14):134.
- [5] 张芄. 戏剧导演创作中肢体语言运用探讨[J]. 大众文艺, 2018(13):149-150.

The application of body language in the creation of drama directors

Yang Xuan pavilion

Xi 'an Translation Institute Xi' an 710105

Abstract: Drama performance is an excellent traditional cultural art in China, and its form of expression is mainly stage performance. In the drama stage performance, it is difficult to make the characters vivid and the feelings more fully expressed, and it is difficult to achieve the best dramatic performance effect. The use of body language can not only increase the vividness of the dramatic performance, but also deepen the audience's understanding of the lines, enrich the audience's feelings of the characters, and bring the audience to a specific environment. Therefore, strengthening the study of body language is an essential link in the creation of drama directors.

Key words: creation of drama director; body language; effective use